

PLAN DE TRABAJO

TALLER DE CANTO E INTEGRACIÓN VOCAL (PARA ACTORES.) FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNAM. COLEGIO DE TEATRO

IMPARTE: Horacio Almada
México D.F., 2025-2.

INTRODUCCIÓN.

Este taller tiene un carácter teórico-práctico. Está dividido en dos semestres, aunque pueden toamarse por separado sin necesidad de estar seriados. Es parte del plan de estudios del Colegio de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para los alumnos de Literatura Dramática y Teatro.

Es necesario para los actores mexicanos hoy día tener un entrenamiento básico que les de las herramientas para competir en el campo laboral. La práctica escénica requiere de profesionales altamente entrenados para poder ser competitivos. El poder cantar y tener una voz adecuada para enfrentar al público es una necesidad, no una opción.

En cada uno de sus dos módulos, la mayor parte de este taller estará dedicado a ejercitar la capacidad flexible de la voz para lograr entonarse y adecuarse a las necesidades rítmicas del lenguaje escénico que se requiera. Estará acompañada por lecturas que darán un marco histórico-teórico que apoyará al desarrollo del conocimiento de las herramientas actorales que se pondrán en práctica.

Los actores, en su historia, empezaron por cantar y bailar antes de declamar y construir personajes. Muchas de las obras que se representan, incluyendo las de la dramaturgia contemporánea piden actores que canten: desde los coros griegos, pasando por las obras de carácter religioso medievales, las tradiciones como la de la Comedia dell'Arte, Shakespeare y el Siglo de Oro, los periodos clásico y romántico y por supuesto las obras de la tradición Norteamericana del musical, y las obras de Brecht, por citar sólo algunas.

Para un actor formado en la Universidad el tratar estos temas como problemas de investigación, tratándolos con rigor académico coadyuva al desarrollo de actores responsables que sepan buscar las ayudas que sus carreras les pidan, y amplíen el acercamiento metodológico que las artes escénicas exigen cada vez con más urgencia.

La Historia de la Música, la metodología actoral, la técnica del uso de la voz, el entrenamiento corporal para apoyar la musculatura del aparato fonoarticulador son los elementos que se tratarán cada seis meses. El segundo semestre, para los que decidan continuar, servirá de perfeccionamiento y se enfatizarán las necesidades técnicas particulares que se vayan detectando en cada caso particular.

PROPÓSITO

Este taller busca fundamentalmente dar al alumno una técnica para desarrollar las habilidades necesarias de la voz hablada y cantada en una realidad escénica. Se dotará de un aparato teórico-crítico y una bibliografía para que pueda seguir su entrenamiento e investigación más allá de los avances logrados en el salón de clase. En el segundo semestre se pondrá en escena una obra en la que la/el estudiante tenga que cantar/hablar.

OBJETIVOS DEL CURSO.

- 1.- Ofrecer las herramientas teoricas y practicas para el desarrollo de la técnica de la voz cantada y hablada en escena.
- 2.- Implementar técnicas particulares de estudio, de investigación y de metodología para que sea posible el seguimiento del desarrollo de las habilidades aprendidas y los estudios realizados por el alumno allende el aula.
3. Poner en escena “El país de la metralla”.

METODOLOGÍA.

Se tendrá en cuenta que este es un taller para desarrollar habilidades técnicas que un actor requiere para el ejercicio de su profesión. Se revisarán los planteamientos éticos que tenemos para su cumplimiento. Se delimitará un entrenamiento básico corporal para alinear el cuerpo, desarrollar las musculaturas necesarias para el ejercicio práctico vocal y lograr un estado de atención consciente.

Se enfatizará en el uso del diafragma como apoyo esencial de la voz. Habrá regularmente un entrenamiento que desarrolle la afinación, el sentido del ritmo y la colocación correcto de la voz, su emisión para conseguir tono, volumen y textura. Se acercará al alumno a la notación musical, al reconocimiento del lenguaje de la música y sus codigos para que pueda trabajar con y en ella y descifrarla.

El alumno elaborará una bitácora de cada sesión de trabajo, que después ordenará y utilizará para su investigación personal. Estará determinado en este plan de estudios las lecturas que el alumno tendrá que realizar para la discusión teórica en el salón de clase, que le permitirá desarrollar un trabajo final para lograr el cumplimiento cabal de la materia. A partir del trabajo en clase, la realización de las bitácoras y las discusiones a partir de la bibliografía, el estudiante realizará un ensayo sobre su proceso en este taller de 10 cuartillas.

En cada sesión además del calentamiento montaremos la música de la obra a montar. Una vez hecho, si el tiempo de entrenamiento vocal lo permite, ensayaremos la obra para presentarla al final del semestre.

EVALUACIÓN:

Asistencia y Participación en clase: 40% de la calificación

Trabajo final: 40% de la calificación

Asistencia y Participación en clase: 20% de la calificación

Para poder ser evaluado no deberán tener más de tres faltas en el semestre. (tres retardos cuentan como una falta)

En caso del que la/el estudianta no hayan hecho el primer semestre deberán entregar los siguientes reportes de lectura:

BIBLIOGRAFÍA PARA ENTREGA DE REPORTES DE LECTURA

25-feb Stanislavski, Constantin
Ética y Disciplina
México, 1994, Escenología
pp. 12-76

18-mar Hernández López, Xochiquetzal, "Anatomía y fisiología del aparato fonarticulador"
en: Fidel Monroy Bautista, *Voz para la escena*
México, 2011, Escenología
pp. 235-246

8-abr Stanislavski, Constantin, "La voz en la construcción del personaje"
en: Fidel Monroy Bautista, *Voz para la escena*
México, 2011, Escenología
pp. 343-392

29-abr Grotowski, Jerzy, "Técnica de la voz"
en: Fidel Monroy Bautista, *Voz para la escena*
México, 2011, Escenología
pp. 393-408

25-mar Barba, Eugenio, "Entrenamiento vocal"
en: Fidel Monroy Bautista, *Voz para la escena*
México, 2011, Escenología
pp. 409-412

13-may Copland, Aaron
Cómo escuchar la música
México, 1992, FCE (Tezontle)
pp. 13-100

27-may Andrés, Ramón
El mundo en el oído
Barcelona, 2008, Acantilado
pp. 11-92; 405-520

Bibliografía Complementaria:

Calais-Germain, Blandine, François Germain

Anatomía para la voz
Barcelona, 2013, La liebre de marzo
295 pp.

Hindemith, Paul
Adiestramiento elemental para músicos
Buenos Aires, 1949, Ricordi
233 pp.

Walker, Brad
Anatomía y estiramiento
Barcelona, 2013, Paidotribo
168 pp.